

中

央

美

術

學

院

附

中

壹

玖

伍

叁

壹

玖

玖

捌

创作

中央美术学院附中

历届学生优秀作品选

中央美术学院附中业务教研室

出版

中央美术学院附中 历届学生优秀作品选

创作

中央美术学院附中业务教研室编

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑:邓中和 周 平

装帧设计:张 朋

图书在版编目(CIP)数据

中央美术学院附中历届学生优秀作品选·创作

中央美术学院附中业务教研室选编

北京:中国青年出版社,1999.2

ISBN 7-5006-3370-X

I. 中…

II. 中…

III. 绘画—作品综合集—中国—现代

IV. J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 01988 号

中国青年出版社 出版 发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

深圳市佳信达印务有限公司印刷厂印刷 新华书店经销

889 × 1194 1/16 6.5 印张

1999 年 2 月北京第 1 版 2000 年 2 月深圳第 2 次印刷

印数:5001-10000 册

定价:32 元

序

(纪念建校 45 周年中央美术学院附中学生优秀作品集)

高天雄 中央美术学院附中校长

1953 年，正当祖国百废俱兴的时候，在教育系统化、技术知识化的进步热潮中，徐悲鸿先生一直渴望并曾由他个别予以实践的对艺术人才进行早期培养的理想，在江丰同志倡议下，由丁井文校长率领一批刚刚走出校门的青年教师，以创办附中的方式实现了。它为当时正在渴望吸收一切知识，以投身到新中国经济、文化建设中去的青少年，辟出了一片乐园和绿洲。

附中课程设置借鉴了苏联中等美术教育的现成规范，也吸收了其它多方面美术教育的经验。附中的教学体例在继承了自欧洲文艺复兴以来的科学、客观地研究自然、研究空间、研究人物的传统的同时，注重对中国美术情感的培养和对传统文化的继承，并且把所有的训练与观察生活、准备创作这个根本目标紧密联系在一起。

45 年来，附中默默地在为社会培养着人才、输送着血液，也在静悄悄地影响着大学乃至全国的美术教育。展望未来，它将继续开放，面向世界、面向现代，它将继续继承、发

扬和光大中华民族的优秀艺术传统和伟大的民族精神。

这里的作品是教师的创造、学生的创造、时代的创造，它是一笔宝贵的财富，并将日益丰富，日臻完美。

1998 年 7 月

ACKS-12

中 央 美 术 学 院 附 中

优 秀 作 品 选

附中的创作教学

马刚 中央美术学院附中业务教研室副主任

创作课,是教授学生如何将生活感受转化为艺术作品,培养学生在艺术上具有创造性能力的训练过程,是全部基础教学的最终目的。创作教学是基础课程的一部分,它的教学结果可能产生艺术品,但创作教学不等同于一般艺术创作,它是教学行为,是对艺术创作各个环节进行有序训练的过程。

教师在教学中由艺术个性带来的情绪化,使教学产生随意性。这是创作教学中容易出现的问题,结果会使学生的能力出现偏差。严格按照教学大纲进行教学,在教学中对各阶段的教学要求进行把关,才能保证教学的持续完整,给予学生较全面的创作基本能力训练。

二年级的创作课,主要是培养学生观察生活的习惯,使之能够将日常生活中有意义的原型,整理转化成绘画形式。这个阶段没有针对专业的考虑,侧重于大量的构思构图能力的训练。从三年级开始,要求学生更深入地体察生活,在引导学生“看”生活的同时,注重学生世界观的形成。

在这个阶段,学生可以根据自己的专业爱好来选择工具材料和调整视觉,制作完成相对完整的作业。

创作《室内一角》,是一年级创作教学的主要课程。学生根据自己对周围生活的观察,选取特定生活的一个角落,利用速写材料组织成一个画面,完成正式的素描稿和色彩小稿。这样的作业,教师在课上往往要求学生多作几幅,并且有时要求学生在较短课时的课堂上一次完成,从而加强学生对生活的感受力和摄取能力的训练。

在教学中,提倡利用速写作为创作材料。艺术创作是人的创造性活动,创作过程自始至终都传达着作者的生命律动的信息。要求学生用速写在生活中记录自己的感受和选择,正是开发学生这方面的潜力。这种速写虽只寥寥几笔,却含有对生活的认识,并显现他的直指关注所在,由它过渡到创作则更为直接。它本身在艺术上有很多有待萌发的东西,为创作提供了巨大的潜在可能。另外,速写可以使学生在学习的开始,就对艺术

创作同现实生活的关系有所领悟,亲身体验由生活转换到画面的过程。

构图是对创作思想和创作素材的清理、归纳,使其成为有表现力的有机整体。在教授画面一般构成原理的同时,教师在教学中也常常对一些美术作品进行分析,以提高学生这方面的基本素养和眼界。

在一年级创作教学的基础上,二年级的创作课,是使学生了解画面构成的基本因素。将速写整理成黑白画、连环画、插图等形式的作业安排,拓宽了学生创作学习的范围,同时使他们懂得怎样对画面语言提取加工。三年级的创作教学是以独幅画为主的命题创作。这个单元的教学是毕业创作的重要准备。在教学中,既要进一步提高学生对生活感知的能力,又要综合训练他们所掌握的基本技能,也要审慎地保护学生中的那些突发的稚嫩尝试。

命题创作把表现对象规定在特定的生活范围里,让学生去观察、真正接近它,检验自己能否在这最平常之中发现不平常。

在命题创作构图完成后,还要组织进行构图答辩,以加深教师和学生之间的思想交流,为毕业创作答辩作准备。

四年级的毕业创作安排在毕业下乡实习之后,下乡实习是根据毕业创作总的教学要求,以及本届学生的具体状况进行制定。其中包括参观我国古代文化遗产和社会考察。实习期间,学生根据自己的具体感受和想法,进行毕业创作的构思和构图。

毕业创作教学,专业的针对性加强了,学生在制定毕业创作时,与自己的专业选修和高考的专业选择结合得很紧。毕业创作的制作课程要安排在专业选修课之后,并且有专业教师进行针对性的辅导。

毕业创作的草图答辩,是毕业创作教学的重要内容。学生对自己的创作思想和构图进行书面阐释,教师就此提问并提出意见,在构图被认定之后,学生可以进行创作的制作。

附中的创作教学一直是遵循现实主义的创作精神而进行的。虽然围绕现实主义的阐释和探索在每个时期都不同,但坚持参与社会,关注现实生活,是附中创作教学一贯提倡的。

50年代初,时代需要艺术鼓舞人民、教育人民、宣传国家政策。这个时期出现大量的年画、连环画作品。附中这个时期的教学也以此为主要内容,并且教师与学生走出校门进行艺术活动。当时油画材料很贵,还不能普遍使用,所以作业多为水彩。1958年教改,培养目标从后备生向普及美术干部转移,强调培养普通劳动者。在此背景下,教学增加素描和创作课时,要求以创作带习作。新建成的革命历史博物馆组织创作的一批独幅历史油画,和前苏联专家马克西莫夫训练班结束时的油画毕业创作,深刻地影响着我国的美术创作和美术院校的创作教学。从那时起,创作独幅画的意识强了,开始认识到基本功如素描、色彩等,是服务于创作的,艺术创作和教学已开始关注有关作品本身的问题。这个时期的创作,无论是教

学还是社会需要,都被放在很重要的位置上。文革前的附中创作教学,在保证基本能力的同时,与社会保持紧密的联系,而且是投入到社会洪流中去。那时的创作传达着人的美好、健康向上的气息,时代的脉搏太强烈了,创作者的个性内容被其吸纳,共同汇入整个大的时代特征中。

五六十年代的创作中洋溢的淳朴、追求理想的那种状态是艺术中最具生命的东西,与我们当今的艺术低迷形成鲜明对照。然而那个时期的创作形式,后来被逐渐夸大,在文化大革命中走向极端。

文革结束后,对文化革命的反思,会同改革开放后的西方文化的大量引进,构成当时一种特定的文化环境。各种小型画展的举办,活跃的艺术探索,文化逐渐走向多元的发展趋势,暗示着人的自我觉醒。附中复校后的创作教学,就是在这种文化氛围下展开的。学生对于社会变革所带来的影响,反映的强弱是不同的,教师在保持教学稳定发展

的同时，谨慎地对待学生的个性思想。那时教学中很多问题都没有定论，教师与学生在一些问题上站在同一认识起点上，老师同学生之间也有争论。得天独厚的优越感与学问上的敏锐进取，构成当时的学习气氛。那时的教学中还保持着对现实生活的关注，个人的精神世界还没有占绝对地位，他人的生存状态，特别是普通人还是主要表现内容。这一方面，是教学思想和教师的主导作用，另一方面是环境还没有足够的力量冲击教学。

80年代中期，现代艺术思潮已形成一种大的冲击波，影响着院校教学。回避是不可能的，但在教学思想上并没有准备，教师本身的艺术素养和对基础问题的认识成为教学正常进行的保证。这时候附中的创作教学主导思想没有动摇，而表现语言多样，眼界宽了。由于这时候中国的现代艺术热潮只是停留在表现样式上，它很快蔓延并有所指，但还不能对文化深层有所触及，也不能对教学的根本有所动摇。

80年代中至90年代初这一时期，

新的社会问题显露出来，对人们的精神世界和价值观念产生影响。现代艺术思潮与当时社会的普遍心理找到了一个切合点，带来一些新的艺术方面的尝试，同时也带有很强的副作用。对在校学生的思考方式和行为方式起到冲击。教师个性化的东西在教学中对学生影响较大，附中这个年龄段的学生还不具备把握自己的能力，在学习期间易受到外界的干扰。在个人的自我价值的实现成为普遍的社会心态的这个大环境下，学生还不能把自己摆在一个适当的位置。他们在学习中追随的价值取向比较实用，表现技能熟畅而染市风，对现实批判的同时透出功利色彩。

创作教学是直接与学生和精神状态和生活状态发生关系的。最近几年来，我们首先对创作教学进行改进调整，明确创作是可以教的，而且是必须教的，强调在创作教学中教师的主导作用，以及应该给予学生什么样的辅导，以什么样的思想影响学生，课程设置应从体系的合理性来考虑。1996年进行的命题创作《隆福寺一条

街》作为上述指导思想下的一次教学实践,收到一定的教学效果。不仅学生的创作能力有所提高,更重要的是这种教学上的强制,限定学生去“看”社会,拉近了他们同现实、同他人之间的距离,使他们对问题的思考真切一些,从而能够从更深的层面反观自己,由此引发对艺术创作动机和看问题的角度重新思考认定,艺术创作潜力能够真正得到发掘。

艺术创作的自由度的问题应辩证地认识。范围小、有局限的题材,往往更可诱发艺术家在深度和广度方面的表现,从窄中求深,从一般中求个异。它在教学中可更实在,有的放矢。

重新选择命题创作,并把学生视点放在“隆福寺街”这个当今社会的缩影上,每个学生眼中的现实展现在他们的画面和雕塑中(包括一些装置),他们不是围绕某主题性的东西思考,也没有停留在表面上对现实的批判,这里有深层的关于人与现实的对应状态的揭示。这点是我们在教学中应特别注重的,这也是我们今天对于现实主义在教学上进一步深化的

尝试。

创作草图答辩是对附中创作教学好的传统的延续,并使之成为一个新的教学内容,它要求学生整理自己的思想。学会在更高意义上的交流,使自己的思想逐渐开阔。

这次教学被固定下来,作为三年级创作教学的内容,并在毕业创作的过程中安排构图答辩课。

关于下乡实习同学生创作的关系,这个问题现在比较明显地摆在教学面前,特别是毕业实习和毕业创作,问题最为突出。以前的毕业创作围绕毕业实习来进行的作法已不适应现在的教学。这个问题实际上是怎样认识、理解艺术创作中“生活”的含义。对此,目前虽然没有一套清晰的思路和作法,但让学生了解,体现现实中实实在在的环境和其中的人的生活,对学生,特别是今天的学生的情感培养是不可少的教学课程。为此,下乡实习作为毕业创作教学的一部分,学生必须完成一幅有关实习内容的完整构图。在此前提下,学生可以根据自己的专业选择和想法,自由选

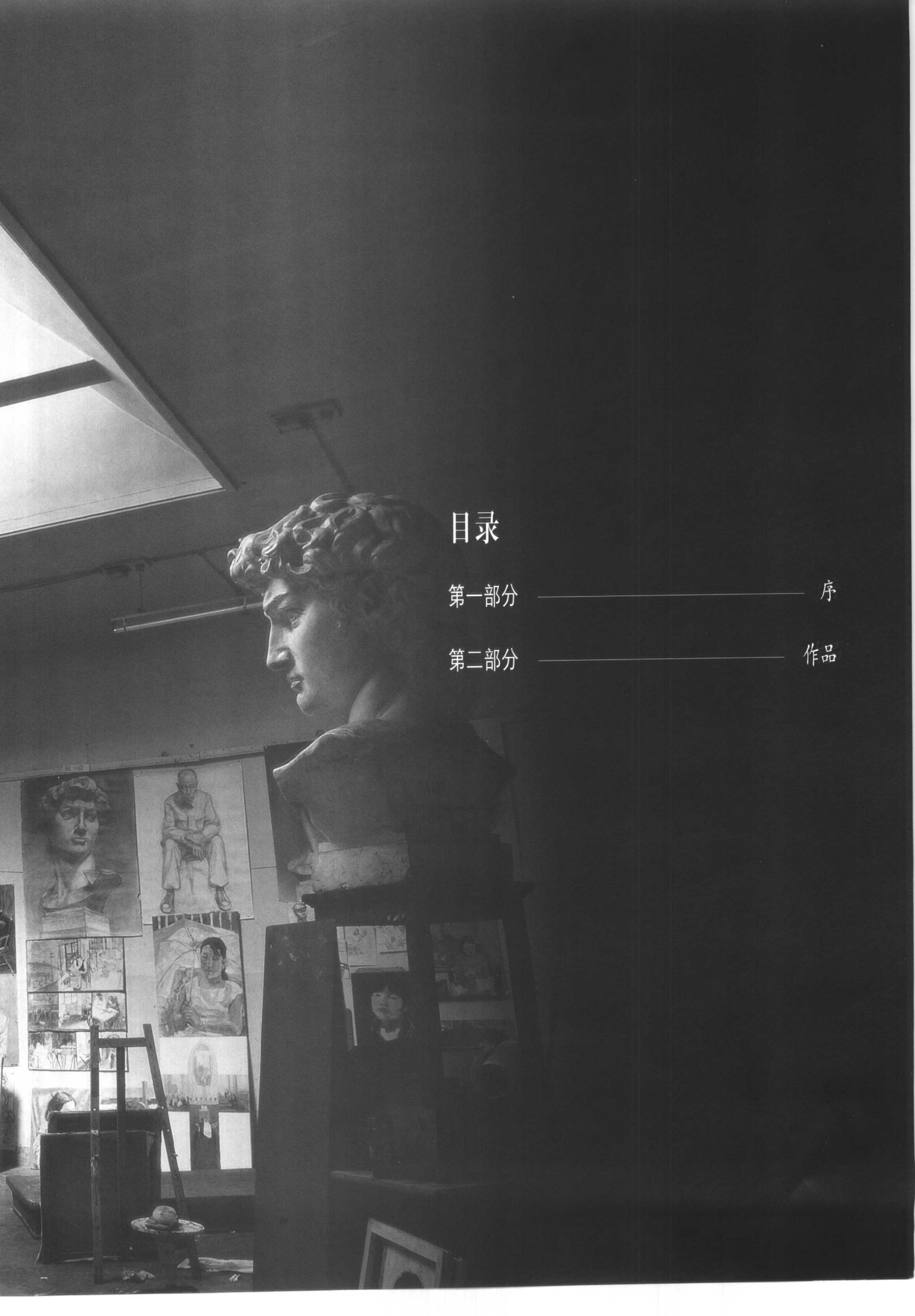

题进行其它创作作业。

对高年级的创作教学,一方面要审慎地对待那些在形式上和观念上超前于附中基础教学现状的作品,一方面又要考虑到附中的创作与其基本功训练的关系,根据实际状况把握恰当的尺度,也是我们当今创作教学的难点。

基础教学是否还完全适应当前的创作?如何把握围绕艺术创作的整体基础教学发展?这是我们正在讨论和研究的学术问题。创作教学同其它基础教学相比,更容易受到外界的影响,但同时它对学生的影响也更直接。教育是围绕着对“人”的启发展开的,创作教学同学生的思想情感、修养和业务能力有密切的关系。在当今普遍技能有所提高的同时,注重对从事艺术的“人”的培养,并真正具体体现在教学中,是今天创作教学应关注的重要课题。

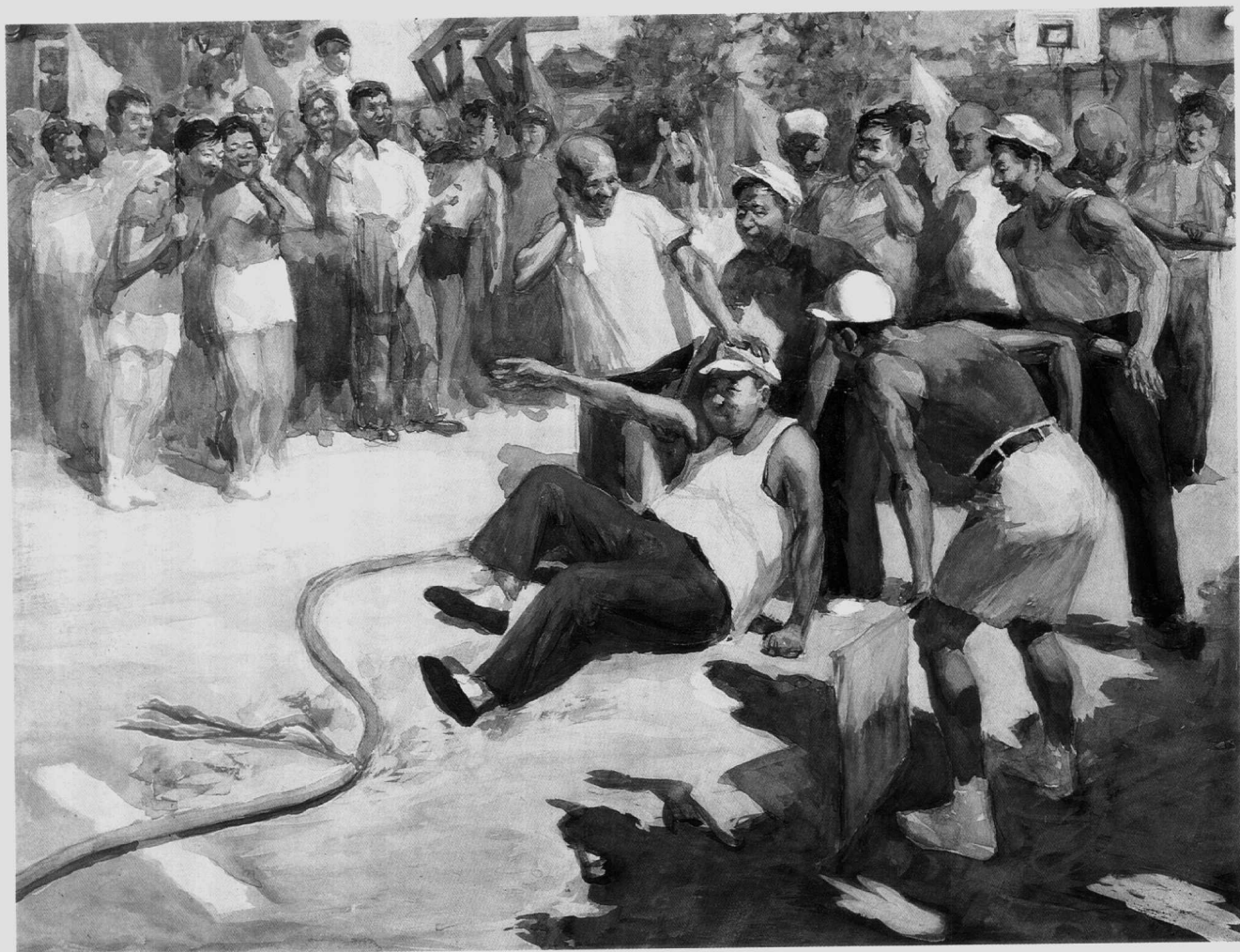

目录

第一部分 ————— 序

第二部分 ————— 作品

I

水彩 创作 1956
尚若涛

3上

水粉 创作
邓邦镇

3下

宣传画 隨身兩樣寶
天天不能少
杨振武

5上

5下

年画 创作1959
张京生

年画 国际友人在敬老院1960
吴毅
指导教师：赵文涛